

插画艺术精神

中国插画联盟荣誉推荐

李金孺插画漫谈

理论 · 创意 · 观念 · 表现

李金孺 著

观念艺术插画是一种以插画为媒介的艺术创作。其实质是观念艺术在媒介上的一种延伸与演变，是从艺术中抽离出来的一种相对独立的创作手段与形式，是以插画的艺术形式表现艺术家思想的一种方式。

——李金孺

防毒面具
a gas mask

火星娃娃系列插画

MASK

魔圣精灵系列插画

金孺创作

清华大学出版社

中国插画联盟
CHINA ILLUSTRATION ALLIANCE
HTTP://WWW.CSAPS.COM

插画艺术精神

中国插画联盟荣誉推荐

李金孺插画漫谈

理论 · 创意 · 观念 · 表现

李金孺 著

防毒面具
a gas mask

火星娃娃系列插画

MASK

清华大学出版社
北京

金孺创作
JINRU CREATION

魔圣精灵系列插画

中国插画联盟
CHINA ILLUSTRATION ALLIANCE
HTTP://WWW.GSPB.COM

内 容 简 介

本书由著名插画艺术家李金孺整理其理论、创意、观念、访谈及作品赏析,以插画艺术作为切入点进行阐述与研究,站在社会学、美学的基础上对作品的时代精神做出诠释,把插画艺术上升到艺术精神来谈文化背景。通过作者的实践、对观念的总结、对形式的研究、对创作的理解、对隐藏在插画背后的文化精神进行探讨,把作者6年来对插画理论结合实际的成果展现给读者。

另外,本书还通过媒体专访的形式,对插画师的基本素质、职业规划、创作观念、商业思维、生存之道等多个方向进行了讲解,是一本动漫插画从业人员不可多得的从业宝典。

本书部分插画作品获得过国内外多个插画艺术展览展的多个奖项,得到艺术界的好评,作者通过剖析在艺术路上的感受得失,让大家了解插画师如何进行创作,如何表现自己思想。

本书读者群包含:所有动漫、插画从业人员,社会培训师生,打算进入时尚插画行业的艺术院校学生等。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。
版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

李金孺插画漫谈:理论+创意+观念+表现/李金孺 著. --北京:清华大学出版社,2012

ISBN 978-7-302-29349-1

I. ①李… II. ①李… III. ①插画(绘画)—绘画技法 IV. ①J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第157009号

责任编辑:栾大成

装帧设计:李金孺

责任校对:胡伟民

责任印制:张雪娇

出版发行:清华大学出版社

地 址:北京清华大学学研大厦A座

<http://www.tup.com.cn>

邮 编:100084

社 总 机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62795954, jsjjc@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者:北京鑫丰华彩印有限公司

装 订 者:三河市李旗庄少明印装厂

经 销:全国新华书店

开 本:210 mm×285mm

印 张:8.75

字 数:252千字

版 次:2013年1月第1版

印 次:2013年1月第1次印刷

印 数:1~5000

定 价:49.00元

产品编号:047918-01

前言

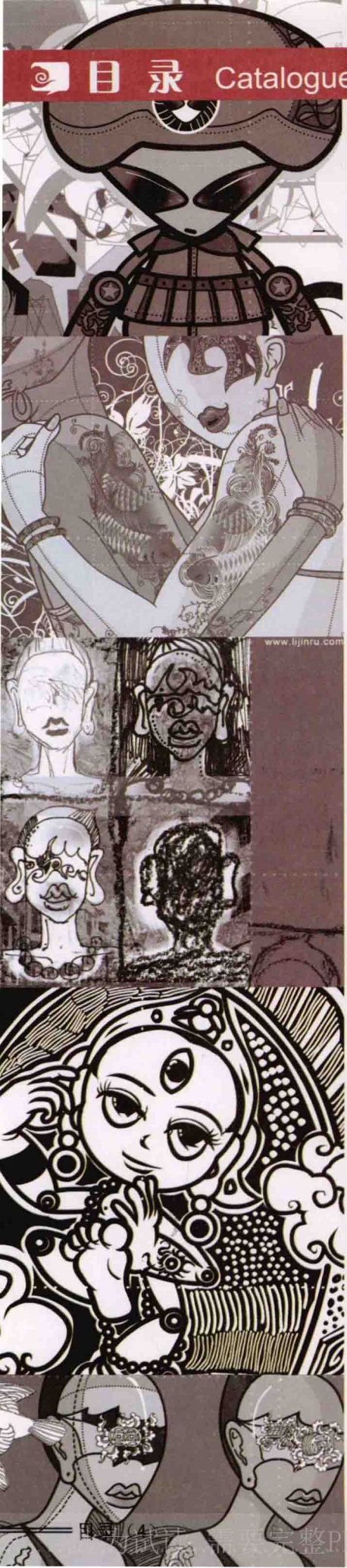
插画的兴起，让更多的人认识到插画艺术的魅力，商业和艺术结合满足了现代人的精神需要。插画也在这种土壤下慢慢的走向成熟、形成了独特的审美价值。中国插画的发展也随同世界潮流迎来了新的春天，网络的便利让插画师们的发展更快。作品交流、学习、商务合作都变得更加便利，各种插画风格的表现让插画的形式多种多样。插画在这个读图时代以它实用和审美的特性进入人们的生活，成为一种时代的新文化，谱写着时代文化的精神。插画艺术的理论、审美、精神也将随着时代的发展更加完善，插画师也在这种文化土壤下找到自己的定位，插画的发展将会是以艺术的名义提高自己的审美地位，满足时代人们的新需要。

插画艺术家李金孺的作品，对不同风格的尝试和系列进行研究，对语言和形式的提炼，对创意和内容观念的表达都作了新的探索。本书汇编作者多年插画创作的思考和艺术媒体的专访录，对作品、观念、创意、表现等多方面进行论述。作品被国内数十家艺术媒体专访，上百家媒体争锋报道，大部分作品参加全国插画展览多次获奖。

李金孺大胆地将插画这种形式以表达自己的观念相结合。作品通过插画自身语言的魅力传达出作者对社会的认识，批判性揭露生活中的真、善、美。富有哲理性的图式透露出一种时代人文关怀精神。

李金孺

第1章 插画艺术精神——商业和艺术合媒的时代

- ◎一个新的时代..... 02
- ◎大众时代的文化精神..... 03
- ◎商业时代谱写着消费文化的精神..... 04
- ◎大众艺术影响下的大众图像..... 06
- ◎插画的艺术精神..... 08

第2章 插画师修炼秘籍——基本功、定位、形式、创意、客户

- ◎修炼基本功——只要功夫深铁杵磨成针..... 12

- ◎定位选择，根据爱好、性格选择定位..... 14

◎职场定位 游戏插画师、儿童插画师、时尚插画师、插画总监

◎工作性质定位 全职插画师 兼职插画师 自由插画师

◎风格定位 儿童插画 游戏插画 时尚插画 杂志插画

◎未来定位 插画师 绘本作者 老板 著书立说 教育培训

- ◎有意味的形式，有意味的人生..... 15

◎什么形式有意味

◎如何选择有意味的形式

- ◎创意无限，天马行空的创意旅程..... 16

◎创意很简单，打破常规、创意无限

◎创意有理，想象无罪。打开你的联想之门，天马行空才能游刃有余。

- ◎客户是上帝，是什么上帝..... 17

◎了解客户需要的定位，避免走弯路

◎把自己当成客户、当成插画总监要求自己

◎急客户之所急、想客户之所想

第3章 插画师是如何修炼的——艺术媒体专访

◎以艺术为媒介的“观念插画”理论..... 20

◎5DS《智作》杂志08期专访

◎超乎相外，游乎其神——步行去火星..... 27

◎7号绘所7PAINT专访《百变火星叔叔》系列作品

◎一个有梦的男孩——访李金孺..... 37

◎DDC传媒“中国锋——中华设计师专访11期”

◎我形我秀——火星时代专访..... 51

◎火星时代《火星CG》12期杂志专访

◎新锐插画师李金孺——CG酒吧专访..... 61

◎CG酒吧网站专访

◎视觉设计——李金孺专访..... 73

◎中国艺术设计联盟设计师专访系列

◎玩我们自己的绘画风格..... 83

◎看动漫网专访

◎李金孺的动漫艺术世界——搜狐专访..... 93

◎搜狐动漫漫画家专访

◎李金孺——玩转我的原创生活..... 103

◎兴漫网《兴漫行》第39期

◎新媒体艺术家李金孺专访..... 113

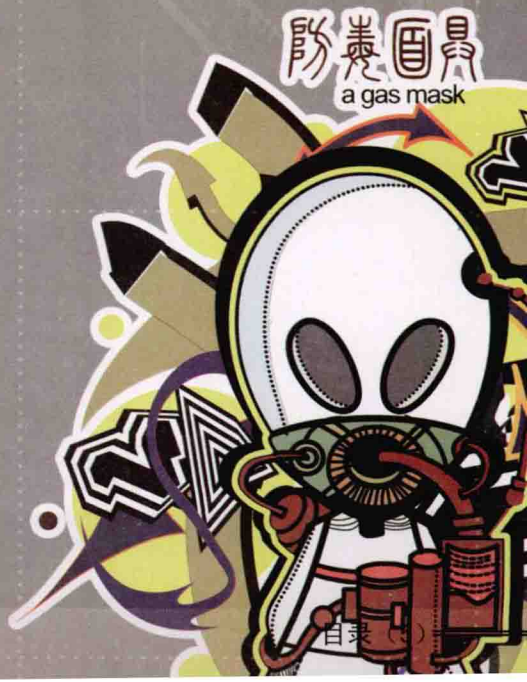
◎E品视觉专访

◎新媒体艺术家视觉·李金孺专访..... 123

◎FLY视觉杂志专访

后记 创意革命——破坏即创造！

◎创意无间..... 132

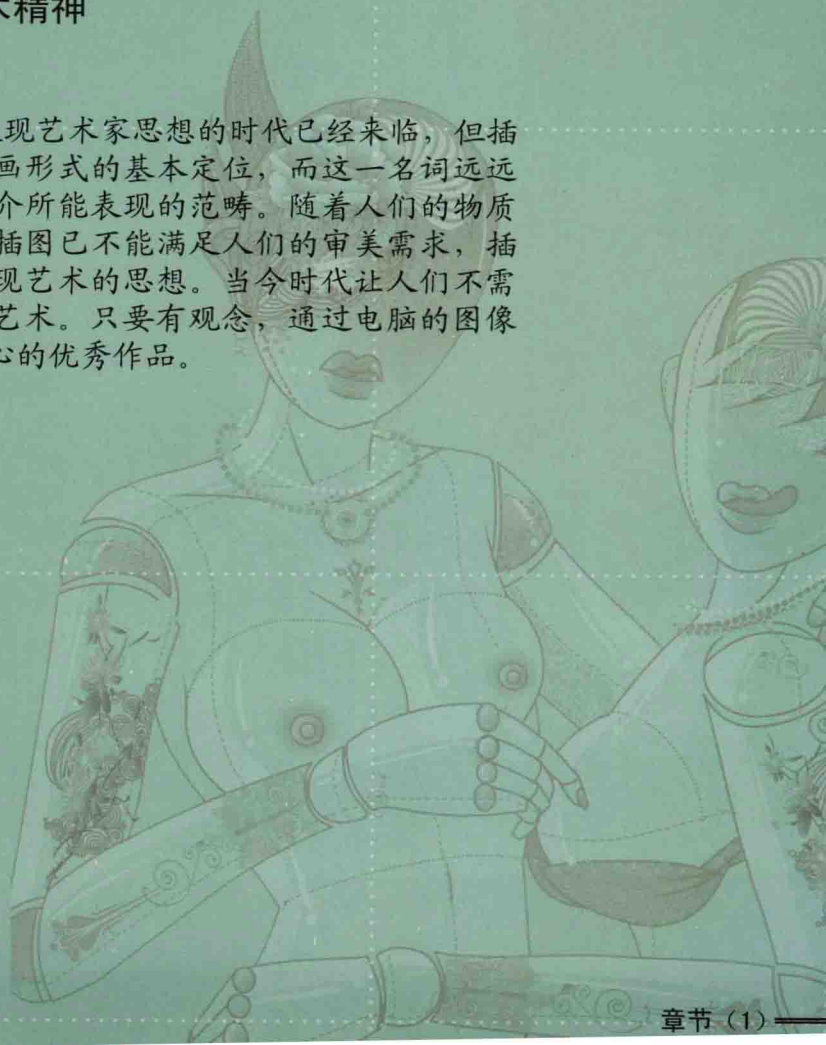

第1章 插画艺术精神——商业和艺术合媒的时代

- ◎一个新的时代
- ◎大众时代的文化精神
- ◎商业时代谱写着消费文化的精神
- ◎大众艺术影响下的大众图像
- ◎插画的艺术精神

以插画作为媒介表现艺术家思想的时代已经来临，但插画只是人们对某种绘画形式的基本定位，而这一名词远远涵盖不了作为一种媒介所能表现的范畴。随着人们的物质发展，简单的图解和插图已不能满足人们的审美需求，插画的形式也要求能表现艺术的思想。当今时代让人们不需要在画布上就能表现艺术。只要有观念，通过电脑的图像一样能创造出激动人心的优秀作品。

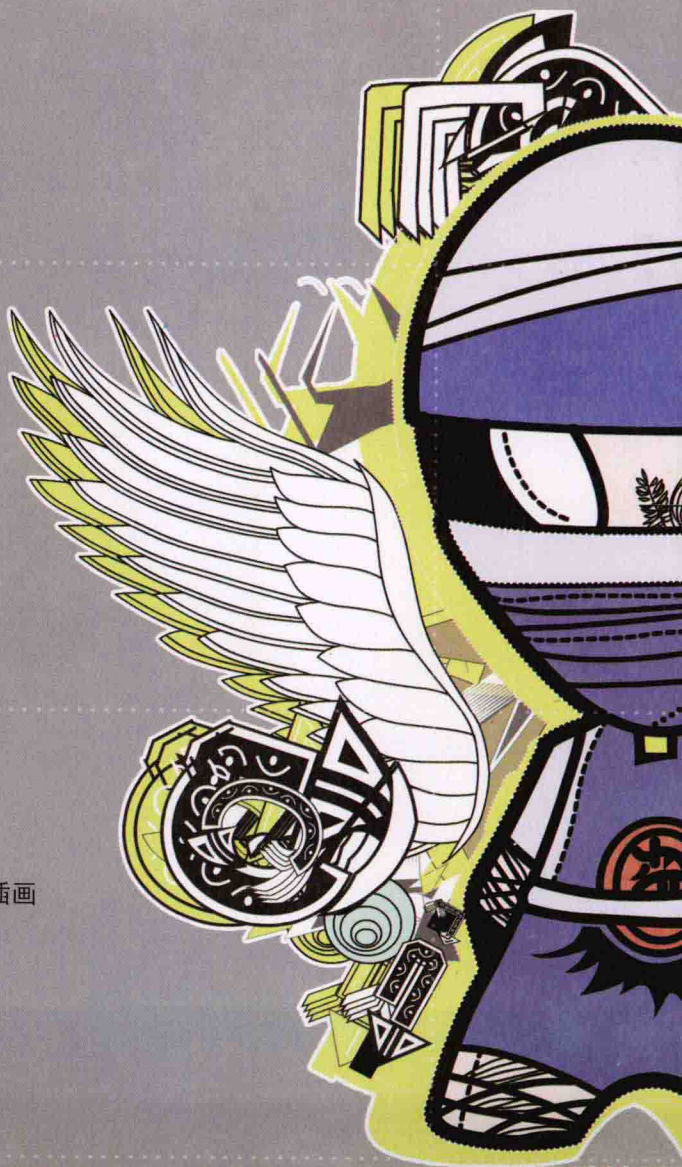
一个新的时代

在大众文化弥漫着的19~21世纪，大众文化稀释下的经典文化已经解体。但是，人们仍然对经典文化感到惋惜，哭丧着追寻那一去不复返的身影，一些学者们开始大骂时代潮流新文化肤浅、庸俗，从另一个角度来看，实际上是不敢面对新文化发展的普及和应用。传统文化再伟大，毕竟它是在过去，它只是少数权威垄断掌握的一种统治工具，对于大众来说，没有什么时代的文化像今天这样普及。平等享有知识权利，以人为本的概念在今天才真正得到体现，当然这种文化背景构建下的大众文化，是无法和传统精英文化相提并论的。

蒸汽机的发明标志着工业时代的来临，大众文化在这种生产力飞速发展之下变得实用起来。传统的手工作坊被机械化批量生产代替，人们的生活节奏开始随着时代的发展加快，生活也变得浮躁起来，复制、模仿、拼凑的快餐读图和消费成为新的时代需求。艺术在这种文化背景下从经典的客观写实，到意向的主观表现，到抽象的象征，到产品应用一系列的艺术形式瞬间演绎着生

《鸟和人》插画

火星娃娃系列

动的故事……艺术发展也在寻找着它的归宿。插画也就是在这样一种背景下被市场催生，作为商业时代的图像符号，一方面诠释着商品的信息，一方面通过艺术的图式陶冶着人们的性情，同时也反映了这个时代的文化精神。

大众时代的文化精神

插画艺术有精神吗，我认为任何一种艺术形式都有它的精神内涵。就如艺术理论家们把绘画称为“有意味的形式”，不管是漫画、连环画、插画、油画，都是艺术家通过图像来表现思想的媒介形式。任何一种当下时代盛行的艺术形式，不管是以快餐文化、商业文化、消费文化的姿态出现，还是以纯艺术的审美经验诞生，都从整个时代的文化风度反应着时代的文化精神。这种文化精神有歌颂、有赞美，有批判、有揭示丑陋、有肤浅有深刻、有学术化也有大众化。尽管如此，任何一个时代的艺术家，似乎都透露出人文关怀的精神，都是在呼吁人性的崇善，批判丑恶的行为。

大众对艺术的狂热，从来没有像今天一样被认识、被理解；商品上、服装、报纸、生活用品无处不体现实用和审美的结合。这也是社会发展到今天，普及教育，文字被全民的理解、知识被大众掌握的结果。在古

《吸管奶瓶》插画

代，文化只掌握在少数人的手里，比如，古埃及文化最早掌握在法老及僧侣的手里，当他的帝国和政权集团消亡时，埃及文明也随着法老一起埋葬，直到上千年后才被后世的学者破解出来。埃及就是因为这种精英文化掌握在少数人的手里，导致后来的发展滞后以至于曾经的文明直接消亡，而近代的美国，只有100多年的历史，是一个靠移民构建的大众文化国度，几乎没有历史文化的渊源影响，只靠大众的实用文化照样构建一个现代文明强国。

商业时代谱写着消费文化的精神

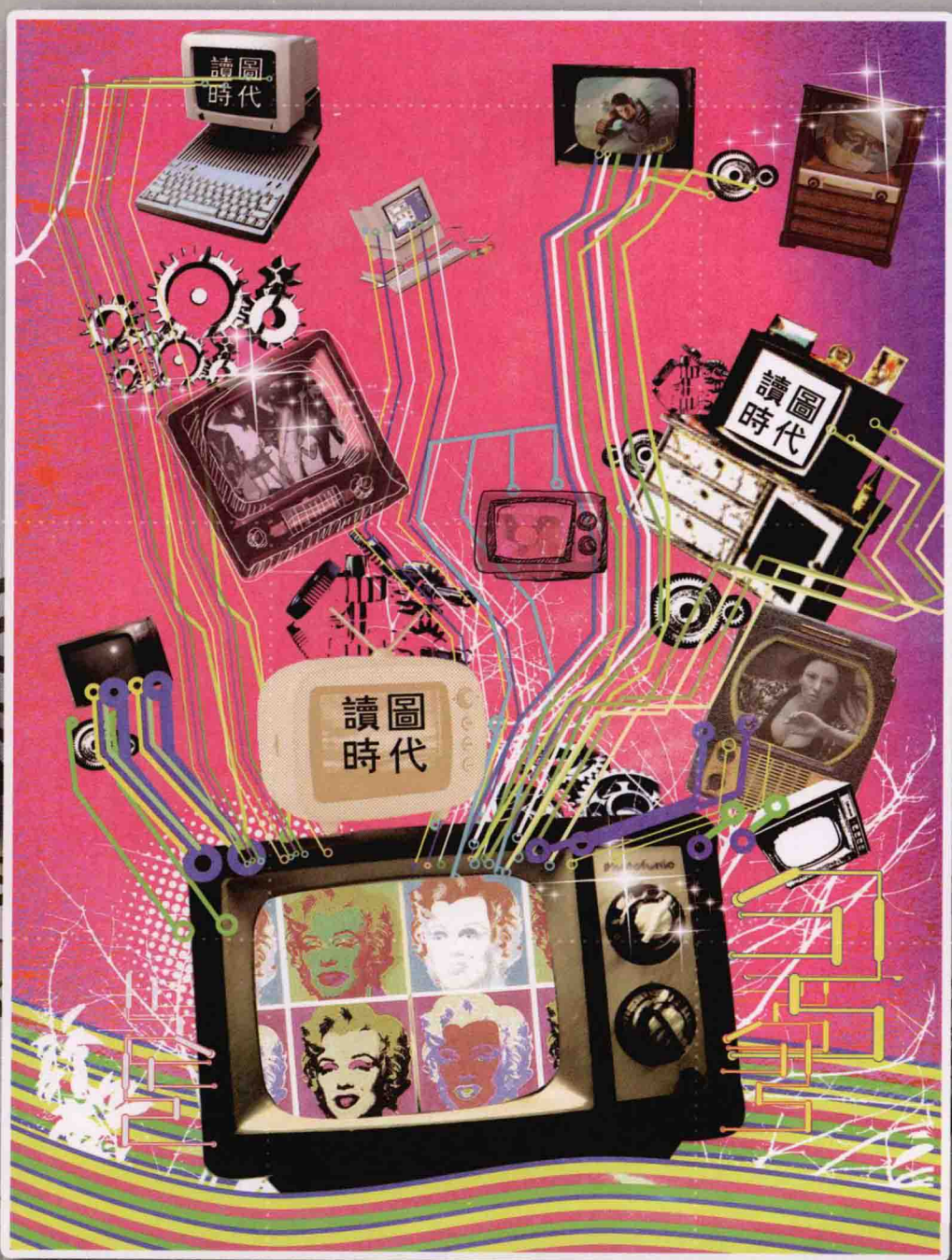
不管是从西方的经典油画到波普艺术，还是中国的文人画到中西合璧的现代艺术，时代是一定要变的，消解大师和消解经典不是人们为了颠覆而证明自己的存在，而是时代的发展构建出一种与之相对的实用文化。这是历史的必然，是文化结合历史时代、结合社会形态的一种人文演变，不管是变好变坏都是历史的选择，文化只是在这种现实的社会形态下必然的一种人文体现而已。没有谁能阻止工业时代代替手工时代，这种进程必然改变人们的生活习惯，而习惯构建成文化的风度，所以文化只是时代的外衣，内因还是生产力起作用，它决定着社会形态的变化、标准。

商业时代源于工业时代的发展中，随着生产力的提高，批量作业和流水线生产让人对工具的操纵更加便利，可以创造出更多的价值，从而掀起了商品交换的潮流、价值体现在让人们生活上更加富足，所以消费成为人们一种生活的必需生活状态，和以往的手工业、农业时代相比，谁还去眷恋那个吃不饱穿不饱的年代。毕竟

《金金》系列插画

那个年代能吟诗作赋、琴棋书画的是少数人，而今天的变革让一个普通人也能花钱买一件印着漂亮图案的衣服，也可以自己利用业余时间琴棋书画。这种古代的精英文化是在特有的田园牧歌时代极少数人的附庸风雅，而今天的大众文化是在工业批量生产带给人们生活上便利的前提下普及教育的大众文化娱乐：一种是专业型、精英型、学者型的文化时代，一种是休闲、娱乐、生活化的实用和享乐时代。他们不应该产生比较，也没有必要拿这两种文化来一起批判，因为这是两个不同历史时代的产物。商业时代的好处就是让大部分人过上衣食无忧的生活，而这种消费刺激下的物质发展状态在满足了人们的物质需求后，精神文化自然而然就成为人们生活中的追求。就像现代人们穿衣服一样，人们开始追求个性、文化、限量版等概念，这种消费时代的文化演进，类似于传统的那些少数封建文化精英的附庸风雅、为赋新诗强说愁的无病呻吟状态。在这个没有退路、没有出路的消费时代，人们一直在积极的探索着人性的归属。

《读图时代》插画

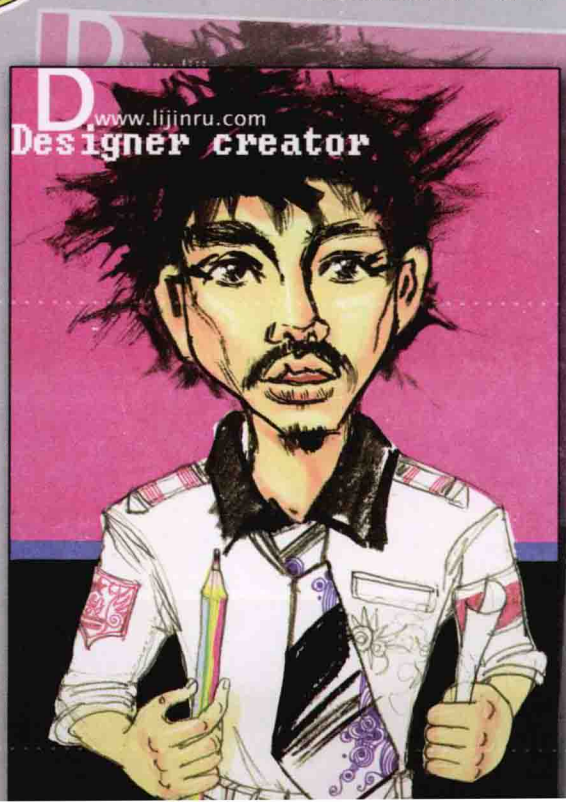
大众艺术影响下的大众图像

从西方14世纪到17世纪的文艺复兴开始，人文主义精神得到肯定。绘画上不再是宗教统治下的中世纪的神秘图像，而是把生活中的人的精神体现在画面当中。人在新的时代得到了肯定，这标志着大众文化即将来临。

现代主义更加注重人的主观情感的表达、注重人本体的思想意识。现代主义的源头可以追溯到法国的印象主义。19世纪80年代，法国的后印象主义、新印象主义和象征主义画家提出的“艺术语言自身的独立价值”、“绘画摆脱对文学、历史的依赖”、“为艺术而艺术”等观念，是现代主义美术体系的理论基础，所以，法国后印象主义画家P. 塞尚这位在作品中追求绘画语言的几何结构和形体美感的画家，被人们称作“现代绘画之父”。20世纪以来具有前卫特色、与传统文艺分道扬镳的各种美术流派和思潮，又称现代派。现代主义提倡的这种以人为中心的主观意识论，让大众文化逐渐形成。

《困惑的设计师》插画

火星娃娃系列插画

ROCIOUS

金孺创想
Jinru IDEA www.LIJINRU.COM

李金孺 © 插画、设计、动漫、油画

波普艺术的兴起,说明西方的现代主义向后现代主义转变。“后现代主义”这个词最初产生于20世纪40、50年代的建筑学、诗歌等领域,表示不同于传统的、个性化的风格。到了60年代,表现为一种文化现象。之后,该词被赋予了一种哲学的概念。而波普艺术这种代表流行文化,反应战后成长起来的青年一代的社会文化价值,力求表现自我,追求标新立异的心理,更适合未来社会的发展。波普艺术的来临也象征着大众文化的商业性、艺术性合媒的时代来临。将读图时代的商业文化、消费文化推向高峰,这就是随着历史文化演进,通过时代变革而产生的大众哲学影响下的大众图像。

1. 商业性和艺术性共存的时代

商业性和艺术性共存也是在社会发展到一定程度,实用和审美相结合的必然趋势,商业性代表着物质文化需求,艺术性却象征精神文化的需要。历史从手工业、农业时代进入工业时代,革命性地改变了人们的生活方式,而物质的满足依托于商业的发展。生产力决定生产关系,生产关系影响精神文化,这样看来,商业性和艺术性共存是建立在物质基础有一定保障的前提下,从实用到艺术、商业性和艺术性共存的时代才能成立。

2. 时效性快餐性读图时代

报纸、广播、电视图像时代的来临,对传统图像的冲击很大,图像的广泛应用也随着时代有着它的特性,时效性的快餐读图时代每天更换着不同的图像信息。不只是插画,所有画种在今天的快餐式文化格局下一样具有时效性、快餐性。

《歌手之梦》插画

插画的艺术精神

1. 在实用中审美

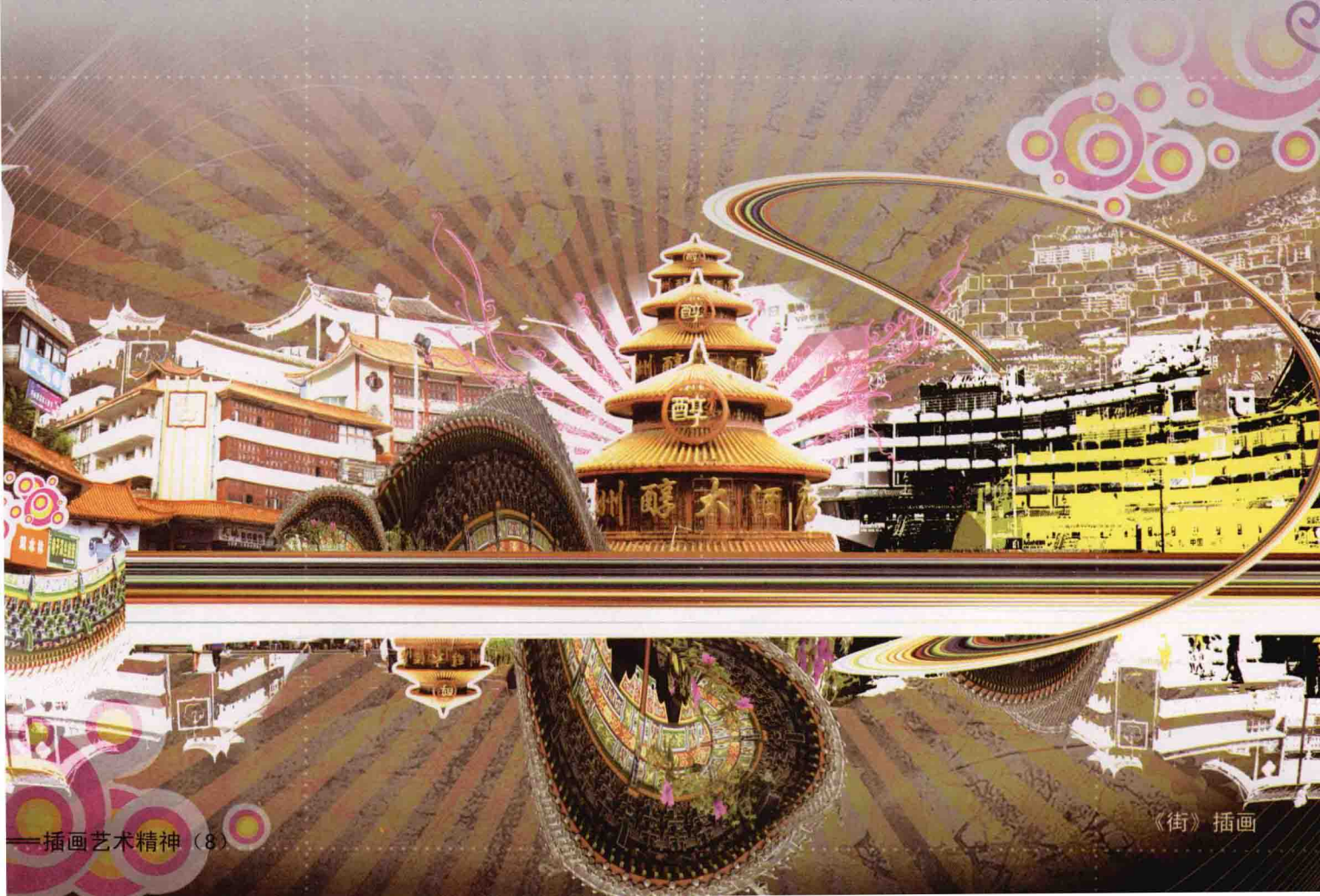
插画的发展是在基于“插图”的基础上发展成为审美为主的插画。结合现代的数字媒体手段又有了新的名词：“数字插画”、“多媒体艺术”、“CG插画”等多种和材料、应用领域结合的、既保留了“插图”的功能又体现“艺术”审美新艺术形式，所以插画师在实用中更强调审美和艺术表现形式。

2. 在商业中艺术

即使是纯艺术，在今天的商业文化中也会打着商业文化的烙印，在商业中谈艺术和在商业中注入艺术，是现代商业发展的必然选择。商品中的广告图像体现人文精神、园林房屋体现“天人合一”的人与自然和谐的艺术概念、T恤上创意图案的公益广告……这些商业中的艺术、艺术中的商业是现代生活的一部分。插画在这种文化背景下，通过本身图像的特点结合时代商业文化，以一种积极的状态在商业中完成了艺术审美和艺术人文关怀。

3. 以插画形式表现艺术家思想

插画以实用的特征成为今天区别于传统架上绘画（以审美、表现艺术家思想为第一性的画种）被人们界定出来，然而插画的特殊性让人难以界定它的边缘。一般插画被认为是为了商业服务的绘画，然而如果插画的目的是为了商业，而是为审美和纯艺术的人文表现的时候我们该如何界定它？是称为图像艺术、意识插画、观念插画、还是多媒体艺术呢？随着电脑的应用和普及，更多的人使用电脑来创造艺术作品，而这些作品是在纯艺术的范畴，但又无法归为某种艺术的领域，人们也习惯叫这种形式为插画。这种形式的插画并不是为商业服务，而是表现艺术家思想的媒介，它是艺术品范畴，不再是简单的图解、象征。在将来的社会里，即使是商业插画，也会更加尊重插画师的个人表现，然而插画师要上升到艺术家的高度，其作品才能更有个新，更有文化

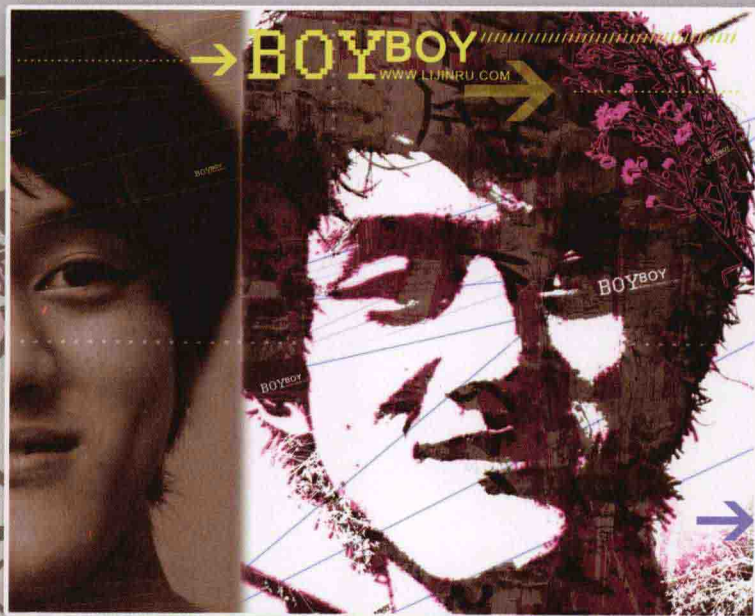
内涵。我想最终的商业竞争，应该是对文化品位的竞争，插画艺术家一定会被重视。

4. 叫艺术家的插画师

艺术家和插画师有什么区别？艺术家是通过绘画、雕塑、多媒体等媒介创作表现自己的思想，而这种思想就像哲学家通过文字著书立说来表现自己的思想一样；文字只是个躯壳，不能说会使用文字的人都是哲学家。而插画师的概念可能就是做到图解和能绘制出插图就可以成为插画师，在将来的社会发展形态下，即使是商业的作品，它在满足商业诉求目的上，也将满足人们在图像上的愉悦和思考，能体现一种人文关怀或者是人文批判、警示。我想这应该是任何艺术形式发展到升华的必然，将来一定会出现一种叫“艺术家”的插画师。

5. 以插画作为媒介表现艺术家思想的时代

以插画作为媒介表现艺术家思想的时代，插画只是人们对某种绘画形式的基本定位，这一名词远远涵盖不了作为一种媒介所能表现的范畴，简单的图解和插画不能满足人们的审美需求，作为插画的形式也要求能表现艺术的思想。生活习惯的改变和适应让人们不需要在画布上就能表现艺术。只要有观念，通过电脑一样能创造出激动人心的优秀作品。

《梦游》插画 ▶

第2章 插画师修炼秘籍——基本功、定位、形式、创意、客户

基本功的修炼是任何画种、任何画家一辈子练习的作业。艺术无非就是内容和形式高度统一的表达，然而绘画形式是表现内容的媒介，要表现得生动贴切需要艺术家对形象进行总结、提炼，而这种提炼我们把它称为内功修炼。内功修炼要求掌握素描、色彩、速写、人体结构、电脑软件、数位板等。有高超的表现技巧结合外功的修炼（美术史、艺术哲学、插画理论、时代文化语境等）才能成为优秀的插画师。